MARCELA LOBO

CUERPOS VIBRANTES

© Texto: Jorge Reynoso Pohlenz

© Todas las obras reproducidas:
Marcela Lobo Crenier | www.marcelalobo.com

© Fotografía: Pedro Hiriart

Diseño: Alejandra Maldonado

Cuidado de la edición y corrección de estilo: Azul Aquino

Marcela Lobo. Cuerpos vibrantes
Primera edición, marzo 2014

D.R. © Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec Polanco
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, D.F.
www.inba.gob.mx

D.R. © Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Dirección General de Publicaciones
Paseo de la Reforma 175, colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.
www.conaculta.gob.mx

ISBN Instituto Nacional de Bellas Artes: 978-607-605-230-3
ISBN Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 978-607-516-481-6

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el autor.

Impreso en México | Printed in Mexico

Portada: *Maniquíes en movimiento,* 2013

MARCELA LOBO

CUERPOS VIBRANTES

ÍNDICE

PÁG. 6 PRESENTACIONES

Rafael Tovar y de Teresa
Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

María Cristina García Cepeda
Directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

PÁG. 8 LA BÚSQUEDA RENOVADA
Jorge Reynoso Pohlenz

PÁG. 11 OBRA
Cuerpos vibrantes

PÁG. 69 SEMBLANZA
Marcela Lobo

PÁG. 73 CATÁLOGO DE OBRA

PRESENTACIONES

Estimular la creación artística y garantizar a los creadores el ejercicio pleno de su libertad es uno de los pilares en la visión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La combinación que se ha logrado, en nuestro país, entre el apoyo a los productores plásticos y la autonomía creativa eleva, además, la presencia del arte y la cultura nacional gracias al importante número de proyectos, exposiciones y eventos culturales que se desarrollan y que resultan fundamentales en esta nueva etapa de impulso a la producción artística.

La muestra *Cuerpos vibrantes* de Marcela Lobo coincide con esta visión al conjuntar la libertad creativa de una artífice con larga trayectoria, que se ha distinguido por fusionar soportes, estilos y técnicas, con la posibilidad de llegar a una gran cantidad de públicos gracias a la itinerancia que esta exposición tendrá por distintos puntos de nuestro país.

Marcela Lobo posee un estilo definido marcado por el colorido con el que refleja la vivacidad de la naturaleza y la sencillez del mundo, la compleja sencillez del mundo, del cuerpo y de los objetos que nos acompañan cotidianamente. De ahí que el acercamiento a su obra sea un viaje a través de elementos conocidos pero enmarcados en la visión personal de la autora, un enfoque inusitado de formas y colores que otorga a los objetos cotidianos nuevos sentidos y numerosas posibilidades.

Cuerpos vibrantes reúne la armonía compositiva de la obra de Lobo y ofrece al espectador el micro ecosistema personal de la artista, compuesto por diversos elementos relacionados no por el azar, sino obedeciendo a su decisión creativa siempre en busca de la perfección estética.

Para el Consejo es motivo de satisfacción contribuir al desarrollo de esta exposición que se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, en el Centro Cultural Tijuana y en el Museo José Luis Cuevas, y así sumarse al trabajo conjunto de diversas instituciones así como al esfuerzo de la artista, para traer esta muestra que mucho dirá a todo aquel que se deje envolver por el inconfundible estilo de Marcela Lobo.

Rafael Tovar y de Teresa
Presidente
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes se honra en presentar la exposición más reciente de Marcela Lobo, *Cuerpos vibrantes,* una muestra itinerante que comparten el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Centro Cultural Tijuana y el Museo José Luis Cuevas.

Marcela Lobo ha sido una artista inquieta y versátil que ha incursionado no sólo en la pintura y la cerámica —estuvo en el taller del ceramista Gorky González en Guanajuato— sino también en la fotografía; y ha tenido más de cuarenta exposiciones individuales y colectivas tanto en México como en el extranjero.

Esta muestra reúne la obra más reciente de la artista e incluye pintura y cajas de arte objeto cuyos elementos centrales, siempre armoniosos y bien equilibrados, son flores, maniquíes, bicicletas, muñecos, manos, hilos, corazones, trozos de cerámica y relojes que nos recuerdan el paso del tiempo, así como toda clase de pequeños o diminutos juguetes y utensilios que nos devuelven tanto el hogar como el ámbito o las atmósferas femenina y masculina.

Marcela Lobo se empeña en captar la vida cotidiana y el juego —incluso la historia personal y la biografía, provista de símbolos que expresan el amor, la amistad, el cariño, la soledad—. *Cuerpos vibrantes,* en su conjunto, arma historias o las atrapa, las roba del inconsciente colectivo y las enmarca en un colorido —sus rojos y azules sobre todo— que las subraya, las destaca para remitirnos a nuestra propia historia.

El INBA agradece la colaboración de los museos que participan en esta itinerancia, que hace posible la difusión de la obra de Marcela Lobo en tres puntos distantes, ahora cercanos entre sí, gracias a sus *Cuerpos vibrantes.*

María Cristina García Cepeda
Directora general
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

LA BÚSQUEDA RENOVADA

La presente muestra reúne una selección de obra reciente de Marcela Lobo (Ciudad de México, 1959) que abarca desde la pintura hasta el ensamblaje, y representa una nueva etapa creativa de la artista, en la cual busca renovarse y depurar sus recursos compositivos. Este vigente periodo creativo se hermana con los previos a partir de la constante atención al color como uno de los protagonistas que, de manera desinhibida, se manifiestan en todo su trabajo.

Aunque nunca la paleta de Marcela Lobo se ha limitado a la réplica de los colores y contornos de la realidad objetiva, en sus nuevas pinturas las gamas cromáticas se reconocen como campos dispuestos a vibrar a partir del vínculo y el contraste, siguiendo una lógica dictada primordialmente tanto por el proceso creativo como por el formato: cada obra, en lugar de ser un soporte de representación, se convierte en un reto autónomo en el cual la artista plantea diversas estrategias de reconciliación entre la liberación del color y el control estructural.

Como recurso que colabora en esta voluntad “abstracta” por el dominio formal de los elementos, Lobo mantiene un repertorio, cada vez más depurado, de elementos figurativos, de motivos recurrentes que, más que constituirse en componentes de una compleja narrativa, colaboran conteniendo estructuralmente la composición, al tiempo que las figuraciones mantienen la proximidad de las composiciones con el ámbito de lo humano. Algunos de estos elementos, como las bicicletas y los sillones, son todavía próximos a lo inmediato cotidiano; otros, como los maniquíes de sastre, pertenecen a regiones más singulares del mundo de los objetos: un ámbito propio de las miradas curiosas que, como la de Lobo, escudriñan sentidos inéditos para los artículos relegados.

Esta curiosidad coleccionista y creativa se hace explícita en los componentes de sus ensamblajes, donde la presencia de antigüedades puede trasminar cierto efecto de nostalgia, un tanto atemperada por las nuevas maneras insólitas en que la artista los dispone, buscando articular equilibradamente, como en sus pinturas, patrones rítmicos dinámicos con un sentido armónico de ordenación y contención.

Por otro lado, los recortes de revistas, pedazos de muñecos, herramientas manuales, muebles y bicicletas que aparecen —ya sea pintados o adheridos— en sus creaciones están constantemente aludiendo al cuerpo

humano que, aunque no aparece completamente manifestado como integridad en esta nueva producción de Lobo, es anunciado como búsqueda y reconocible signo de interlocución con el cual mira, al tiempo que se manifiesta como sentido relevante, y esencial razón de ser, de su práctica artística.

En muchos sentidos, la renovada disciplina que se ha impuesto Marcela Lobo le ha implicado actualizar —necesaria e inevitablemente desde perspectivas y búsquedas personales— los asuntos importantes y complejos que han ocupado críticamente, o los oficios de hacer y ver, a la pintura desde hace un siglo.

Jorge Reynoso Pohlenz

CUERPOS VIBRANTES

OBRA

Espera, 2013

Pintura para maniquíes, 2012

Peinando bancos, 2012

Sí, soy una silla, 2012

El maniquí letrado, 2013

Esto no es una silla, es un sillón, 2012

Figura entre maniquí y taza, 2013

Personajes de vestimentas, 2013

Hermana de la Monalisa, 2013

Cortando maniquíes, 2013

Modelando, 2013

Maniquíes en movimiento, 2013

Figura y maniquíes, 2013

Se convoca a los maniquíes, 2013

Trío de maniquíes, 2013

Los maniquíes, 2013

Planchando trapos, 2013

Trío de bicicletas, 2013

Dos bicicletas, 2013

Cuando yo fui bicicleta, 2013

Animal, 2013

Cosiendo maniquíes, 2013

Pintura turquesa, 2013

Las socialités tienen una vida, 2013

Maniquí de sillón I, 2012

Maniquí de sillón II, 2013

Camisa crucificada I, 2013

Camisa crucificada II, 2013

Cuerpos vibrantes, 2013

Interior de sofá, 2013

Unos cuantos pecadillos, 2013

El fumador de pipa, 2012

Hay, 2012

Mano a mano, 2012

Recuerdos de infancia, 2012

Invocando recuerdos, 2012

Mi corazón, tu corazón, 2012

Aquellos tiempos, 2012

Flores de acero, 2012

Antes y después, 2012

Ex-voto, 2012

Tiempo al tiempo, 2012

Cuerpo cortado I, 2012

Cuerpo cortado II, 2011

Estoy hecha pedazos, 2012

Los clavadistas, 2012

Infancia, 2012

Me va a salir pelo de ángel, 2012

Por que sí…, 2012

Caras vemos…, 2012

La santa se vistió de rojo, 2012

¿ La muerte tiene color?, 2013

¿Quién jugó conmigo?, 2013

Maleta del recuerdo, 2013

Pares, 2013

MARCELA LOBO

SEMBLANZA

MARCELA LOBO

(Ciudad de México, 1959)

El amplio espectro de inquietudes creativas de Marcela Lobo se nutrió de una formación en diversos ámbitos, como la Universidad Motolinía, el Centro Cultural Arte Contemporáneo y en talleres como los de las artistas Mercedes Escobar y Anel Ávila, y el maestro Luis Granda. Desde el dibujo y la gráfica hasta la talavera, el arte objeto y la fotografía, la producción de Lobo ha cubierto una gama amplia y versátil de géneros en las artes visuales.

A partir de su primera exposición individual en 1991, su obra ha mantenido una presencia constante, en solitario y en exhibiciones colectivas, en numerosas muestras nacionales e internacionales. Entre las exposiciones de la última década se encuentran las realizadas en el Museo Dolores Olmedo (2003), Galería de Arte de Oaxaca (2004), Casa Lamm (2004), Consulado de México en Chicago y en The Defoor Center de Atlanta (2006), Museo de Bellas Artes de Toluca (2008), Museo de Arte Moderno de Toluca (2010). La muestra *Cuerpos vibrantes* representa una nueva etapa de su itinerario creativo y se exhibirá en el Museo de Arte Contemporáneo Atenéo de Yucatán, Centro Cultural Tijuana y Museo José Luis Cuevas, en el D.F.

CATÁLOGO DE OBRA

Espera, 2013
Acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Página 12

Pintura para maniquíes, 2012
Acrílico sobre tela
120 x 60 cm
Página 13

Peinando bancos, 2012
Acrílico sobre tela
80 x 60 cm
Página 14

Sí, soy una silla, 2012
Acrílico sobre tela
100 x 80 cm
Página 15

El maniquí letrado, 2013
Acrílico sobre tela
120 x 80 cm
Página 16

Esto no es una silla, es un sillón, 2012
Acrílico sobre tela
60 x 80 cm
Página 17

Figura entre maniquí y taza, 2013
Collage y acrílico sobre tela
215 x 140 cm
Página 18

Personajes de vestimentas, 2013
Collage y acrílico sobre tela
100 x 120 cm
Página 19

Hermana de la Monalisa, 2013
Collage y acrílico sobre tela
120 x 60 cm
Página 20

Cortando maniquíes, 2013
Collage y acrílico sobre tela
100 x 80 cm
Página 21

Modelando, 2013
Collage y acrílico sobre tela
60 x 120 cm
Página 22

Maniquíes en movimiento, 2013
Collage y acrílico sobre tela
70 x 100 cm
Página 23

Figura y maniquíes, 2013
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
Página 24

Se convoca a los maniquíes, 2013
Acrílico sobre tela
140 x 160 cm
Página 25

Trío de maniquíes, 2013
Acrílico sobre tela
120 x 140 cm
Página 26

Los maniquíes, 2013
Collage y acrílico sobre tela
140 x 120 cm
Página 27

Planchando trapos, 2013
Acrílico sobre tela
140 x 160 cm
Página 28

Trío de bicicletas, 2013
Collage y acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Página 29

Dos bicicletas, 2013
Collage y acrílico sobre tela
130 x 150 cm
Página 30

Cuando yo fui bicicleta, 2013
Collage y acrílico sobre tela
130 x 150 cm
Página 31

Animal, 2013
Collage y acrílico sobre tela
100 x 70 cm
Página 32

Cosiendo maniquíes, 2013
Acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Página 33

Pintura turquesa, 2013
Acrílico sobre tela
100 x 70 cm
Página 34

Las socialités tienen una vida, 2013
Collage y acrílico sobre tela
70 x 100 cm
Página 35

Maniquí de sillón I, 2012
Collage y acrílico sobre tela
160 x 140 cm
Página 36

Maniquí de sillón II, 2013
Acrílico sobre tela
160 x 140 cm
Página 37

Camisa crucificada I, 2013
Acrílico sobre tela
70 x 102 cm
Página 38

Camisa crucificada II, 2013
Acrílico sobre tela
70 x 102 cm
Página 39

Cuerpos vibrantes, 2013
Acrílico sobre tela
100 x 70 cm
Página 40

Interior de sofá, 2013
Acrílico sobre tela
70 x 102 cm
Página 41

Unos cuantos pecadillos, 2013
Caja arte-objeto
117 x 70 cm
Página 42

El fumador de pipa, 2012
Caja arte-objeto
58 x 53 cm
Página 43

Hay, 2012
Caja arte-objeto
50 x 20 cm
Página 44

Mano a mano, 2012
Caja arte-objeto
53.5 x 73.5 cm
Página 45

Recuerdos de infancia, 2012
Caja arte-objeto
53 x 58 cm
Página 46

Invocando recuerdos, 2012
Caja arte-objeto
53 x 58 cm
Página 47

Mi corazón, tu corazón, 2012
Caja arte-objeto
58 x 33 cm
Página 48

Aquellos tiempos, 2012
Caja arte-objeto
20.5 x 24 cm
Página 49

Flores de acero, 2012
Caja de Arte Objeto
20.5 x 24 cm
Página 50

Antes y después, 2012
Caja arte-objeto
20.5 x 24 cm
Página 51

Ex-voto, 2012
Caja arte-objeto
75 x 32 cm
Página 52

Tiempo al tiempo, 2012
Caja arte-objeto
24 x 17 cm
Página 53

Cuerpo cortado I, 2012
Caja arte-objeto
36 x 46 cm
Página 54

Cuerpo cortado II, 2011
Caja arte-objeto
38 x 35 cm
Página 55

Estoy hecha pedazos, 2012
Caja arte-objeto
27 x 31 cm
Página 56

Los clavadistas, 2012
Caja arte-objeto
38 x 38 cm
Página 57

Infancia, 2012
Caja arte-objeto
26.5 x 26.5 cm
Página 58

Me va salir pelo de ángel, 2012
Caja arte-objeto
46.5 x 24.3 cm
Página 59

Por que sí…, 2012
Caja arte-objeto
28.5 x 25.5 cm
Página 60

Caras vemos…, 2012
Caja arte-objeto
23 x 54 cm
Página 61

La santa se vistió de rojo, 2012
Caja arte-objeto
40 x 15 cm
Página 62

¿La muerte tiene color?, 2013
Caja arte-objeto
30 x 60 cm
Página 63

¿Quién jugó conmigo?, 2013
Caja arte-objeto
73 x 83 cm
Página 64

Maleta de recuerdo, 2013
Caja arte-objeto
50 x 60 cm
Página 65

Pares, 2013
Caja arte-objeto
23 x 54 cm
Página 66

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Rafael Tovar y de Teresa
Presidente

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

María Cristina García Cepeda
Directora general

Xavier Guzmán Urbiola
Subdirector general de Patrimonio Artístico Inmueble

Magdalena Zavala Bonachea
Coordinadora Nacional de Artes Visuales

Plácido Pérez Cué
Director de Difusión y Relaciones Públicas

El catálogo *Cuerpos vibrantes,* de la artista visual Marcela Lobo, fue publicado con motivo de la exposición homónina, la cual tuvo itinerancias en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Centro Cultural Tijuana y el Museo José Luis Cuevas. Es una publicación editaba por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2014, en la Ciudad de México. Para la formación se utilizaron las familias tipográficas Helvética, Caviar Dream y Trajan Pro. Los interiores están impresos en papel Couché de 150 gramos y los forros en cartulina sulfatada.
El tiraje consta de 1,000 ejemplares.